

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств» п.Октябрьский
Белгородского района**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

**Предметная область
ПО.01. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.03
ПОДГОТОВКА СЦЕНИЧЕСКИХ НОМЕРОВ**

п. Октябрьский, 2023г

<p style="text-align: center;">РАССМОТРЕНО</p> <p>На заседании Методического объединения МБУ ДО «ДШИ» п.Октябрьский Протокол № <u>1</u> от «<u>31</u>» <u>августа</u> 2023г</p>	<p style="text-align: center;">УТВЕРЖДАЮ</p> <p>И.о.директора МБУ ДО «ДШИ» п.Октябрьский Приказ № <u>111-ОД</u> от «<u>31</u>» <u>августа</u> 2023г</p>
--	---

Разработчик:

Коваль О.С.,

Преподаватель театрального
отделения

МБУ ДО «ДШИ» п. Октябрьский

Рецензенты:

Бабич Е.П.

И.о. директора

МБУ ДО «ДШИ» п. Октябрьский

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план;*
- *Содержание тем (видов работ);*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеразвивающей программы «Искусство театра».

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами профильных предметов, который объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, актерскому мастерству, сценическому движению.

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и целесообразного репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских умений в различных сферах творческого самовыражения.

Процесс подготовки сценических номеров формирует у детей и подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.

2. Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение составляет 3 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной общеразвивающей программе в области театрального

искусства «Искусство театра» на реализацию учебного предмета «Подготовка сценических номеров».

При трехлетнем сроке обучения объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа (с 1 по 3 класс).

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» проходит в форме мелкогрупповых занятий (от 2 до 6 человек в группе)

4. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи учебного предмета:

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства;
2. Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику;
3. Развивать личностные и творческие способности детей;
4. Снять психологические и мышечные зажимы;
5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции;
6. Научить:
 - основам техники безопасности при работе на сцене;
 - использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
 - использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;

- снимать индивидуальные зажимы; бороться со страхом выхода на сцену;

- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- органично и естественно существовать на сцене;
- свободно мыслить и действовать на сцене,
- взаимодействовать с партнером на сцене;
- координировать свое положение в сценическом пространстве.

7. Развивать в репетиционном процессе:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма;
- логическое мышление;
- способность выстраивать событийный ряд;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и

формулировать свои мысли;

- уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя;
- анализировать свою работу и работу других обучающихся;

8. Развивать в процессе постановочной работы:

- навыки владения средствами пластической выразительности;
- навыки участия в репетиционной работе;
- навыки публичных выступлений;
- навыки общения со зрительской аудиторией в условиях

театрального представления;

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;

- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;

- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде сценических номеров, концертных, конкурсных выступлений, спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

5. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

6. Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального исполнительства.

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:

- специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);
- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план (для каждого года обучения)

1 - 3 класс

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия
1.	Подготовка концертных номеров	практические занятия
2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия
3.	Постановка спектаклей	практические занятия
4.	Итого:	
5.	Консультации.	практические занятия
6.	Всего с консультациями:	

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (ВИДОВ РАБОТ)

Подготовка концертных номеров

Концертный номер - это отдельное, композиционно завершенное небольшое, сценическое произведение, со своей завязкой, кульминацией и развязкой, выступление одного или нескольких актеров, выраженное средствами определенного (или смешанного) вида искусства: драмы, музыки, хореографии, художественного слова, пантомимы, цирка и т.д. и оставляющее у зрителей целостное впечатление.

Главной целью постановки концертных номеров является сценическая практика учащихся и развитие творческих способностей в различных жанрах и стилях.

Выбор материала для подготовки номеров, в первую очередь, зависит от тематики концертов, поэтому подбор репертуара должен быть различной направленности (к календарным праздникам, к знаменательным датам, к тематическим школьным мероприятиям), в зависимости от способностей детей, различный по жанрам (вокальный, речевой, хореографический,

пластический, театральный) и по форме (композиция; миниатюра; зарисовка; сцены из пьесы, оперы, мюзикла, водевиля, оперетты; дивертисмент и т.д.).

Характерные черты концертного номера - четкая лаконичная композиция, интригующая завязка, острая кульминация, финал и отточенная внешняя форма.

Концертная программа обычно складывается из множества разнообразных номеров, поэтому главной особенностью концертного номера является его кратковременность, доходчивость и легкость восприятия. Концертный номер должен быть ярким, динамичным, лаконичным и сразу включить внимание зрителя.

Работа над тематическими концертами должна проводиться педагогами, которые четко ориентируются в той или иной тематике. Нельзя заставлять или поручать подготовку таких концертов или номеров одному педагогу, здесь должна работать команда, состоящая из педагогов, работающих в разных направлениях и областях. Соединение воедино работы педагогов различных предметов, даст максимальный результат и качество выпускаемого концертного номера и всего концерта.

Подготовка конкурсных номеров

Работа над конкурсными номерами имеет свои отличительные особенности. При работе надо учитывать, что психологическая нагрузка на ученика будет существенной, так как конкурсные выступления и подготовка к ним вызывают чрезмерное эмоциональное волнение у участников конкурса. Наряду с тем, что любой конкурс является стрессом для конкурсанта, он воспитывает в нем умение собираться, настраиваться, концентрироваться, владеть собой и противостоять любым неожиданностям, возникающим в процессе исполнения программы, а также развивать чувство конкурентоспособности и умения проигрывать, «держат удар».

Постановка спектаклей

Работа над учебным спектаклем - основной вид творческой деятельности в рамках программы «Искусство театра», работа над спектаклем является итогом учебно-художественного процесса на определенном этапе.

Постановка спектакля осуществляется командой педагогов, состав которой зависит от жанра выбранного материала. В педагогическую «команду» могут входить:

- режиссер-постановщик,
- хореограф,
- педагоги по вокалу и вокальному ансамблю,
- педагог по сценическому движению,
- педагог по художественному слову,
- педагог по гриму,
- концертмейстер.

Для реализации спектакля надо обязательно найти баланс между сложностью сценического материала и необходимым для его воплощения уровнем актерской грамотности (можно привлекать обучающихся из разных классов), обеспечить поступательное усложнение исполнительских задач в процессе создания спектакля, создать доброжелательную, творческую атмосферу.

Основные последовательные этапы создания учебного спектакля:

- драматургического материала,
- рождение замысла,
- распределение ролей,
- читка пьесы,
- застольный период,
- разбор пьесы,
- метод действенного анализа,
- этюдный метод,

- основной репетиционный процесс (создание и уточнение мизансценического рисунка, конкретизация сценической обстановки, разучивание музыкального материала, постановка танцев, сценического боя, пластики и т. д. в зависимости от жанра и идеи режиссера),

- прогоны (сцен, актов, спектакля в целом),
- генеральные репетиции,
- сценический показ.

Занятия могут проводиться 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (40 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 2 академических часа (80 минут).

Подготовка вступительной программы

Для подготовки к поступлению в театральный вуз педагог вместе с учеником должен грамотно подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах басни, прозы и стихотворения (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая индивидуальные особенности психофизики учащегося. Также необходимо провести анализ предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и текста, созданных автором (писателем), и создать непрерывную цепь подлинного органического действенного существования, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

Занятия могут проводиться 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (40 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 2 академических часа (80 минут), что составляет 68 часов аудиторного времени.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения программы «Искусство театра» в области театрального исполнительского искусства по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент театральной роли под руководством преподавателя;
- умение работать в творческом коллективе: вежливо, тактично и уважительно относиться к партнерам по сцене;
- умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- использовать навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу своих партнеров;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;

- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыков репетиционной и концертной работы;
- навыков по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыков анализа собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру;
- видеть, слышать воспринимать;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
- воображение и фантазия;
- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды на сцене;
- вера в предлагаемые обстоятельства;
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность;

- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- чувство фразы;
- умение действовать словом.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Подготовка сценических номеров»: текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала.

Текущая аттестация проводится в форме показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Подготовка сценических номеров». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Подготовка сценических номеров» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: качества реализации образовательного процесса; контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Итоговой аттестацией (экзаменом) для учащихся является исполнение роли в сценической итоговой постановке.

График проведения промежуточной аттестации

Дифференцированные зачеты в полугодиях:

– 2, 4, 6 полугодия

Экзамены в 3 классе проводятся в период экзаменационной аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменационной аттестации.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Подготовка сценических номеров»:

5 (отлично). Ученик полностью сосредоточен и внимателен, четко реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь выполнения поставленной задачи.

4 (хорошо). Ученик отвлекается, не достаточно собран и внимателен на площадке, в результате чего видны неточности в выполнении поставленной задачи.

3 (удовлетворительно). Ученик часто отвлекается и допускает множество ошибок при работе на площадке, не точен в понимании и исправлении этих ошибок.

2 (удовлетворительно). Ученик, находясь на площадке, не видит, не слышит, не может адекватно оценить и исправить свои ошибки, не смотря на замечания педагога.

Зачет (без оценки). Промежуточная оценка приобретаемых учеником навыков, понимания допускаемых им неточностей и их исправление, после замечаний педагога.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы Систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). Многие известные театральные педагоги, режиссеры-практики и теоретики театра, такие, как Б.Е. Захава, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.М. Горчаков, но в первую очередь, К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко в процессе творческой жизни в искусстве открывали закономерности и эффективные методы работы над спектаклем, совмещения процесса обучения и собственно процесса творчества, создания последовательной, поэтапной цепочки усложняющихся требований к актерскому мастерству на основе рассмотрения процесса постановки спектакля, выделения этапов его создания и определения требований, предъявляемых к юным актерам на каждом этапе репетиций.

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети находятся на разных уровнях

психофизического развития, у каждого свои границы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения «легкости» процесса обучения.

В работе над сценическими номерами, отрывками и учебным спектаклем, через творческое взаимодействие ученика и учителя этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения позволяет педагогу максимально раскрыть творческую индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина.

Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности за коллективную работу и вырабатывать в характере каждого ученика самодисциплину - способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства. В то же время чрезмерная активность в этой области может негативно влиять и на формирование творческой личности, и собственно на учебный процесс. В связи с этим педагог должен тщательно анализировать вместе с детьми каждое сценическое выступление и не допускать возникновения у учащихся небрежности, неточности и актерских штампов.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков и постановок

Уильям Шекспир: «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой»

Лопе де Вега: «Дурочка», «Собака на сене»
Жанн Батист Мольер: «Версальский экспромт», «Проделки Скапена»
Карло Гоцци: «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень»
Генрик Ибсен «Дикая утка»
Оскар Уайльд: «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»
А.П. Чехов «Предложение»
М. Метерлинк «Синяя птица»
Джеймс Барри «Питер Пэн»
Е. Шварц: «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»
Ю. Ким: «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте»
Д. Родари «Путешествие голубой стрелы»
Р. Орешник «Летучкина любовь»
Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»
Е. Исаева «Про мою маму и про меня»

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании: Сб. «В помощь семье и школе». – М.: Польза, 1911
2. Вахтангов Е.Б. Сборник статей. – М.: ВТО, 1984
3. Голубовский Б. Актер – самостоятельный художник: Методическое пособие // Я
4. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. – М.,
5. Кнебель М.О. О методе действенного анализа пьесы и роли. – Любое издание
6. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М., 1976
7. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра. Спорт, 1998
8. Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: «Луч», 2001

9. Рубб А. Эстрада и актер / Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: Искусство, 2001
10. Станиславский К.С. – Моя жизнь в искусстве. – Любое издание
11. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Части 1 и 2. – Любое издание
12. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1, 3. М., 1954–1961
13. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953
14. Чехов М.А. О технике актера. – Любое издание